

Nicolás Guillén ►

Balada de los dos abuelos

NICOLÁS GUILLÉN

Nacido en Camagüey, de linaje español y africano, el poeta cubano Nicolás Guillén (1902–1989) cursó estudios de derecho, pero temprano se sintió atraído por el periodismo. Como poeta se hizo vocero de la fusión espiritual de lo blanco y lo negro en las Antillas. Ejemplo de la expresión lírica de esta fusión es su poema, «Balada de los dos abuelos». Guillén llegó a ser intérprete poético del arte de los dialectos, de los viejos ritmos, de los cantos carnalescos y de los estados de ánimo de los afroantillanos. Su maestría en cuanto a estos componentes lo llevó en su obra a temas básicos de la vida cotidiana y de la sensualidad, del amor y de la muerte, y también a la enérgica protesta política y social, atenta a elementos que oprimían a los pobres y humildes. Fue comunista y fidelista.

El poeta cobró su voz auténtica de negritud después de una visita que le hizo el poeta afroamericano Langston Hughes en enero de 1930. Publicó su primer libro de poemas, *Motivos de son*, en ese mismo año. Característico de la obra de Guillén es su lenguaje: acentos, timbres, compases, intensidades y duraciones del habla del pueblo; y la creación de «jitanjáforas», recurso estilístico que consiste en el uso de una palabra, muchas veces onomatopéyica, sin significado, pero de un gran poder evocador. En «Sensemayá: canto para matar a una culebra», poema de vivo lirismo que se publicó por vez primera en *West Indies, Ltd.*, en 1934, experimentamos una inocencia y una espontaneidad ingenuas. «Sensemayá» representa una de las poquísimas ocasiones en que Guillén quedó satisfecho con la primera versión de un poema. Confeccionado en el transcurso de una sola noche, contiene poderosas jitanjáforas.

Visualizar

En la primera estrofa del poema, el poeta presenta a sus dos abuelos. ¿Cuáles son las imágenes que corresponden al abuelo negro?

¿Y al abuelo blanco?

Analizar

En este poema ¿cuántas voces poéticas hay? ¿Quiénes son?

Identificar

La repetición es el uso continuado de palabras para dar énfasis a lo que se dice. A medida que leas el poema, subraya los versos que creen una repetición.

Conectar

¿A qué sucesos históricos se refieren los dos abuelos? ¿De qué manera están relacionados?

Balada de los dos abuelos

Sombras que sólo yo veo,
me escoltan¹ mis dos abuelos.

Lanza² con punta de hueso,
tambor de cuero y madera:
mi abuelo negro.
Gorguera³ en el cuello ancho,
gris armadura guerrera:
mi abuelo blanco.

¡Pie desnudo, torso pétreo⁴
los de mi negro;
pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco!

África de selvas⁵ húmedas
y de gordos gongos⁶ sordos...
—¡Me muero!
(Dice mi abuelo negro.)
Aguaprieta⁷ de caimanes,⁸
verdes mañanas de cocos...⁹

—¡Me canso!
(Dice mi abuelo blanco.)
Oh velas de amargo viento,
galeón¹⁰ ardiendo¹¹ en oro...
—¡Me muero!
(Dice mi abuelo negro.)
¡Oh costas de cuello virgen
engañadas de abalorios¹²...!
—¡Me canso!
(Dice mi abuelo blanco.)
¡Oh puro sol repujado,¹³
preso en el aro¹⁴ del trópico;

¹ escoltan—acompañan.

² Lanza—palo puntiagudo; arma arrojada.

³ Gorguera—cuello grande y blanco, de lino doblado en pliegues, usado por los hombres españoles de los siglos XVI y XVII.

⁴ pétreo—de las características de la piedra.

⁵ selvas—bosques tropicales.

⁶ gongos—gongs; batintines, o campanas en forma de plato o caldero, suspendidos, que se golpean con una bola cubierta de lana, fija en el extremo de un palito; sinónimo de "batintín" es "cantán".

⁷ Aguaprieta—agua pantanosa.

⁸ caimanes—reptiles parecidos a cocodrilos.

⁹ cocos—frutos del cocotero, que tiene dentro un líquido dulce y sabroso.

¹⁰ galeón—barco español grande, de velas, con 3 o 4 mástiles.

¹¹ ardiendo—quemándose.

¹² abalorios—bolitas de vidrio.

¹³ repujado—grabado; adornado.

¹⁴ aro—círculo.

oh luna redonda y limpia
sobre el sueño de los monos!

¡Qué de barcos,¹⁵ qué de barcos!
¡Qué de negros, qué de negros!
¡Qué largo fulgor¹⁶ de cañas!
¡Qué látigo¹⁷ el del negrero!¹⁸
¿Sangre? Sangre. ¿Llanto? Llanto...
venas y ojos entreabiertos,
y madrugadas¹⁹ vacías
y atardeceres de ingenio,²⁰
y una gran voz, fuerte voz,
despedazando²¹ el silencio.

¡Qué de barcos, qué de barcos,
qué de negros!

Sombras que sólo yo veo,
me escoltan mis dos abuelos.

Don Federico me grita
y Taita²² Facundo calla;
los dos en la noche sueñan
y andan, andan.
Yo los junto.

—¡Federico!
¡Facundo! Los dos se abrazan.
Los dos suspiran. Los dos
las fuertes cabezas alzan,²³
los dos del mismo tamaño,
bajo las estrellas altas;
los dos del mismo tamaño,
ansia²⁴ negra y ansia blanca,
los dos del mismo tamaño,
gritan, sueñan, lloran, cantan.
Sueñan, lloran, cantan.
Lloran, cantan.
¡Cantan!

¹⁵ ¡Qué de barcos!—¡Cuántos barcos! ¡Qué cantidad de barcos!

¹⁶ fulgor—brillo.

¹⁷ látigo—correa usada para azotar, para pegar, como castigo.

¹⁸ negrero—comerciante en esclavos africanos.

¹⁹ madrugadas—albas; auroras; amaneceres.

²⁰ ingenio—fábrica de azúcar.

²¹ despedazando—deshaciendo.

²² Taita (m.)—abuelito.

²³ alzan—levantan.

²⁴ ansia—angustia; dolor espiritual.

Analizar

Observa que en algunas partes del poema, el autor hace uso de los signos de exclamación. Además de dar énfasis, ¿cómo afectan el tono del poema?

Figuras retóricas

Busca una metáfora que se refiera a un abuelo y otra metáfora que se refiera al otro. Luego escribe tu propia interpretación de cada metáfora, comparando a los dos abuelos.

Interpretar

¿Es significativo que el abuelo blanco grite y el abuelo negro calle? ¿Cómo cambiaría el significado del poema si el abuelo negro gritara y el abuelo blanco callara?

Analizar

¿Crees que el encuentro entre ambos abuelos fue real o figurativo? Explica el significado de este encuentro.

PREGUNTAS

Para conocer más a fondo el texto que has leído, responde a las siguientes preguntas. Tu propósito será uno de éstos, según indique tu profesor/a: **a.** prepararte para participar en un coloquio con tus compañeros de clase; **b.** prepararte para dar una presentación oral; **c.** bosquejar tus ideas por escrito para intercambiarlas con tus compañeros de clase; o **d.** escribir un ensayo formal.

1. Analiza la métrica de «Balada de los dos abuelos», con especial atención a su ritmo. ¿Por qué optaría el poeta por esta forma? ¿Qué efecto tiene este aspecto formal sobre el fondo poético, o sea, sobre la idea que se expone?
2. ¿Intuyes tú alguna preferencia en «Balada de los dos abuelos» por las cualidades del abuelo negro o por las del abuelo blanco? ¿Crees tú que Guillén condena de alguna forma a cualquiera de sus dos linajes? Defiende tus observaciones con detalles del poema.
3. Comenta el efecto artístico del léxico de Guillén, o sea, de las palabras que utiliza en su poema. Comenta el efecto artístico de la repetición de palabras y de sonidos.
4. Escoge uno de los romances que hayas leído de Federico García Lorca, y compara y contrasta su estructura lírica con la estructura lírica del poema de Guillén. Analiza la relación que existe entre el fondo y la forma de cada uno de los dos poemas. ¿Por qué crees que se valieron Guillén y Lorca de la estructura de sus respectivos poemas para lograr su expresión poética?